L'ART CONTEMPORAIN

L'art contemporain mérite une petite tentative de définition avant d'essayer de le cerner. L'art contemporain, que l'on appelle parfois art actuel, avant-garde ou encore art vivant, regroupe des artistes encore présents et actifs ou pouvant l'être. Les historiens d'art font débuter l'art contemporain dans les années 60 avec le Pop Art et Fluxus, mouvements qui achève la période d'art moderne.

Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962.

La création contemporaine, comme celle du début du 20ème siècle, demeure le miroir de la réalité où s'expriment les craintes et les espoirs que la société actuelle peut inspirer chez tout un chacun. Comme les artistes modernes, les artistes contemporains sont acteurs de ce monde. Ils se sont emparés de toutes les avancées technologiques de notre époque mais gardant une référence à l'art du passé que cela soit par référence ou citation, souvent à prendre au second degré.

Gloria Friedmann, Deutschland Bild, 1998.

Mais l'art contemporain pousse plus loin encore sa réflexion sur les nouveaux médiums. La peinture ou la sculpture ne lui suffise plus, la technologie n'est qu'une étape, les artistes vont jusqu'à inventer leurs propres média, à innover pour poursuivre, compléter, réinventer leur œuvre. L'art contemporain est un perpétuel chantier.

Pierre Huyghe, Chantier Barbès-Rochechouart, Billboard, 1994.

L'art contemporain veut embrasser l'homme dans sa totalité, il explore tous les mondes, celui de l'enfance, de la sexualité, de l'histoire, de la religion, de la culture populaire ou de masse et cela sans tabou. Cet art a un discours parfois agréable à entendre, parfois dur, parfois obscène mais c'est rarement gratuit. Depuis le 19ème siècle, les artistes se veulent « agitateurs » de conscience, pour établir une relation plus étroite, plus personnelle avec le public, et pour cela, les artistes sont parfois obligés de nous heurter, de nous secouer ou même de nous faire participer à leurs travaux, nous faisant devenir œuvre d'art.

Braco Dimitrijevic, Le Passant que j'ai rencontré à 3h59 de l'après-midi, Paris, 1989.

Depuis la Renaissance, l'art n'est plus de commande, la vision des artistes n'est plus soumise à celle des mécènes. Ce que revendiquent les artistes depuis lors, c'est la liberté. Par leurs créations, les artistes contemporains permettent aux hommes et aux femmes de tous les pays d'affirmer leur droit à la différence, à la liberté d'expression, à la liberté de créer et ce, malgré les pressions culturelles, religieuses ou politiques.

Marina Abramovic, Lips of Thomas, 1975.

L'art contemporain est donc multiple, il confronte les genres, les matériaux, les expériences. Il est en perpétuel mouvement et si l'on se perd dans la multitude de mouvements et d'écoles qui ont vu le jour depuis le 20ème siècle, cela n'a pas d'importance. Sa multiplicité même permet à chacun de trouver l'artiste, donc le discours, qui lui est proche, ce lui qui réveillera en lui une émotion, une joie, une reconnaissance.

Takashi Murakami, The World of Sphere, 2003.

Documentaires

701 CHA **Lectures de l'art / Jean-Luc Chalumeau.** **Ed. du Chêne, 1991.**

Publiée pour la première fois en 1981, ce livre est devenu un classique, il aborde aussi bien la pensée sur l'art que l'histoire de l'art contemporain dans une perspective internationale. Il montre en particulier comment théorie et pratique de l'art ont fini par largement se confondre depuis que les oeuvres, de Marcel Duchamp à Joseph Beuys, sont elles-mêmes devenues discours.

703 DAG **100 mots pour comprendre l'art contemporain / François Dagognet.** **Les Empêcheurs de penser en rond, 2003 (100 mots pour..).**

Présente les grandes notions, les principales écoles et les artistes majeurs de l'art contemporain, apporte également une réflexion sur ses partisans et sur ses détracteurs.

Giuseppe Penone, Respirare l'ombra (Respirer l'ombre), 1999.

709.04 ARD **Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle / Paul Ardenne.** **Ed. du Regard, 1997.**

En envisageant toutes les formes de création (dont l'art des nouvelles technologies, l'esthétique de la communication, l'art fractal, etc.), cet ouvrage se propose d'inventorier et d'expliciter les différents mouvements ou démarches ayant animé la scène artistique du début des années 80 à nos jours.

709.04 CAU **L'Art contemporain / Anne Cauquelin.** **PUF, 2001 (Que sais-je ? ; 2671).**

Analyse de l'art contemporain comme système lié aux structures de la société contemporaine, distinguant un art moderne, qui utilise le schéma de la consommation, et un art contemporain, qui se comprend à partir des principes structurants de la société de communication.

709.04 CIN **50 ans d'art contemporain / Didier Ottinger.** **Ed. de la Réunion des Musées Nationaux, 1995.**

Les peintres interrogés sur les justifications de leurs oeuvres ont l'habitude de répondre qu'ils ne font que combler leur désir de devenir le spectateur de tels objets. C'est d'un dialogue qu'est née la sélection de rubriques qui constituent cet ouvrage. Ce choix tente de concilier un antagonisme entre devoir d'objectivité et engagement subjectif auquel se condamnent les professeurs enseignant une matière aussi mouvante et passionnante que l'art contemporain.

Gilles Barbier, L'ivrogne, 1999-2000.

709.04 COU **L'Art contemporain, mode d'emploi / Elisabeth Couturier.** **Filipacchi, 2004.**

Répond aux interrogations suscitées par l'art contemporain à travers une tentative de définition de ses caractéristiques et de ses enjeux, une réfutation des critiques les plus fréquentes à son encontre, une présentation des grands thèmes d'inspiration des artistes actuels, de notions-clé, de dates incontournables et de 30 oeuvres-phares et un choix de lieux destinés à l'art contemporain.

709.04 MIL **L'Art contemporain : histoire et géographie / Catherine Millet.** **Flammarion, 2006.- (Champs. Art ; 709).**

L'auteure, rédactrice en chef de la revue "Art press", analyse à travers de nombreux exemples (mouvements, artistes, tableaux...) les rapports que l'homme entretient avec l'art et les rapports de l'art contemporain avec l'art moderne. Elle constate que le monde de l'art a su préserver sa liberté de pensée et d'action face à une uniformisation grandissante des idéologies.

709.04 0 7 COU **Une introduction à l'art contemporain en regard des oeuvres du MAC/VAL / Philippe Coubetergues.** **Ed. Cercle d'Art, 2005 (Découvrons l'art. XXe siècle).**

Soixante-quinze reproductions en grand format et en couleurs invitent à un parcours passionnant à travers les oeuvres du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Un texte informé et précis présente et éclaire les démarches des artistes présents dans cette collection.

709.04 0 7 HYP **Hyperréalisme USA : 1965-1975.** **F. Hazan, 2003 (Les Musées de Strasbourg).**

Réunit des oeuvres appartenant au courant hyperréaliste qui s'est développé aux Etats-Unis entre 1965 et 1970, qui joue de l'illusionnisme de la photographie avec des effets de brillance de surfaces, et se caractérise par des thèmes urbains ou puisés dans le quotidien, dans une conception esthétique proche du Pop Art, tout en s'en détachant dans le traitement de l'image.

709.04 0 7 MAR **Art conceptuel / Daniel Marzona.** **Taschen, 2006 (Petite collection).**

Au début des années 1970, certains artistes se sont mis à considérer l'art comme étant essentiellement un véhicule d'idées. Par une nouvelle approche du langage, des actions, des processus, de certaines formes culturelles existantes, les artistes conceptuels ont contesté la notion traditionnelle de l'art en tant qu'objet.

Gordon Matta-Clark, Splitting, 1974.

709.04 0 7 OST **Pop Art / Tilman Osterwold.** **Taschen, 1999.**

Le Pop Art n'est pas un style, mais indique un ensemble de phénomènes artistiques liés à l'esprit des années 60

709.05 TRI **Art des nouveaux médias / Mark Tribe et Reena Jana.** **Taschen, 2006 (Petite collection).**

Les artistes ont été de tous temps les premiers utilisateurs des voies de communication émergentes, à l'exemple d'A. Dürer et de la presse à imprimer au XVIe siècle ou des expériences vidéos de Nam June Paik dans les années 1960. En 1994, avec l'avènement d'Internet, un mouvement artistique commence à explorer les possibilités sociales, culturelles et esthétiques des NTIC.

Jonah Brucker-Cohen et Katherine Moriwaki, UMBRELLA.net, 2005.

709.42 BON **L'Art en Angleterre : 1945-1995 / Sally Bonn.** **Nouvelles éd. françaises, 1996 (Art européen 1945-1995).**

L'insularité de l'Angleterre a joué et joue toujours un rôle important dans la vie politique et économique mais également dans le domaine culturel. Cet ouvrage aborde le panorama artistique anglais selon une chronologie bipartite : 1945-1960 et 1960-1995. Cette chronologie a imposé ses règles non pas à partir d'une logique strictement temporelle mais d'une conception artistique resituant oeuvres et artistes dans un contexte esthétique. L'examen de l'ouvrage amène à constater que, depuis 1945, l'art anglais constitue un incessant aller et retour entre Figuration et Abstraction.

Philippe Ramette, Balcon 2 (Hong Kong), 2001.

709.43 GAR **L'Art en Allemagne : de 1945 à la Chute du Mur / Violette Garnier ; Préf. Alain Bonfand.** **Nouvelles éd. françaises, 1997 (Art européen 1945-1995).**

Au lendemain de la capitulation, dans une Allemagne en ruines divisée en quatre zones d'occupation, la création artistique renaît de ses cendres après une longue glaciation due au national-socialisme. Le livre suit cette genèse, les difficiles recherches de racines picturales et sculpturales propres, la découverte des grands courants internationaux, les conflits naissants par le jeu des influences tant dans le domaine artistique que politique.

709.95 1 YIP **Rouge : l'art de Tim Yip.** **Ed. Grandvaux, 2003.**

Le plasticien chinois s'exprime à travers le cinéma, le théâtre, l'opéra, la danse, la mode, la photographie, la peinture et l'écriture et combine classisisme et avant-garde. Il a travaillé sur Tigre et dragon, le film réalisé par Ang Lee.

730.92 CAR **Anthony Caro : the Marker Series / Serge Fauchereau.** **Gal. Lelong, 1996 (Repères ; 89).**

Une présentation de l'oeuvre sculpturale d'Anthony Caro : "J'ai essayé d'éliminer toutes les références et de faire des sculptures vraiment abstraites en agençant leurs différentes parties comme des notes de musique."

730.92 CHI **Chillida.** **Gal. Lelong, 1990 (Repères ; 69).**

Les oeuvres les plus récentes du grand sculpteur basque : Gravitations, terres chamottées, sculptures d'acier ou de granit. "La sculpture de Chillida incite à réduire l'écart que le langage creuse entre l'esprit et le monde; à oublier le rêve platonicien sur les formes..."

Chillida, Zuhaitz, 1989.

730.92 HAJ **Etienne Hajdu : encres de Chine, sculptures / Dora Vallier.** **L. Carré & Cie, 1982.**

Pour E. Hadju, la sculpture est le calque de l'homme ; l'important, est non pas de reproduire des formes mais de produire des signes qui soient autant de traits distinctifs de la vie, saisissables comme tels dans l'instant.

730.92 LUP **Markus Lüpertz : sculptures.** **Gal. Lelong, 1986 (Repères ; 28).**

En opposition aux nombreuses tendances abstraites en peinture en vogue en son temps, Markus Lupertz se concentre sur de simples motifs essentiels et figuratifs, qu'il peint de manière expressive. Markus Lüpertz est considéré comme un des plus important représentant du neo-expressionnisme allemand.

730.92 NAG **Andres Nagel / Edward Lucie-Smith.** **Ed. Cercle d'Art, 1993.**

Observateur passionné de nos réalités, Andres Nagel scrute les comportements culturels, sociaux, voire artistiques dont il nourrit sa démarche de créateur.

730.92 REB **Rebeyrolle : bronzes et céramiques.** **Gal. Lelong, 1988 (Repères ; 48).**

Une perception violente, décapante, intraitable, d'amplitude tellurique de la sculpture.

735.23 MES **Messac / Pierre Tilman.** **Le Castor Astral, 1987.**

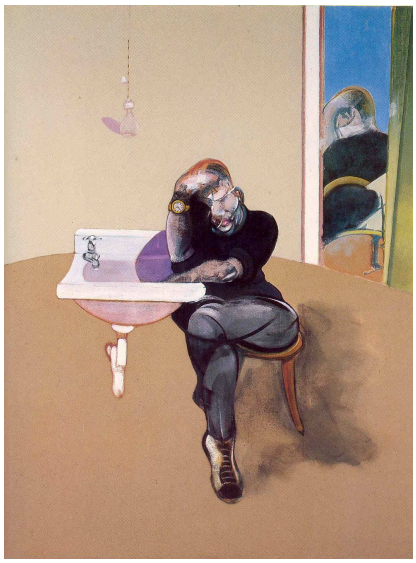
Ivan Messac est peintre et sculpteur sur carton qui, par l'apparence de matières, évoque le monumental.

736 RAY **Patrick Raynaud : Comédies et mystères.** **Ed. J. Damase, 1985.**

L'oeuvre plastique de ce jeune artiste né en 1946 repose sur le découpage. Ses pièces de bois découpé sont constituées comme des "natures mortes déployées dans l'espace". Cet album présente l'ensemble de son oeuvre en bois, en carton, en papier.

759 BAC **Bacon, monstre de peinture / Christophe Domino.** **Gallimard, 1996 (Découvertes Gallimard. Peinture ; 287).**

Plus encore qu'un sentiment du tragique de l'individu face à la vie comme à l'histoire, il y a dans l'oeuvre de Bacon la célébration toute moderne d'un "désespoir joyeux", selon le mot de l'artiste, que la peinture sert en transgressant les attentes esthétiques tout en demeurant un support puissant, dynamique, vivant.



Bacon, Autoportrait, 1973.

759 BAL **Balthus / Jean Leymarie.** **Ed. d'Art A. Skira, 1982.**

Une monographie sur cet artiste considéré comme l'un des plus originaux et les plus accomplis de la peinture contemporaine.

759 BAR **Barcelo / photo. Jean-Marie del Moral ; préf. Patrick Mauriès.** **Actes Sud, 2003.**

Reportage photographique sur le peintre Miquel Barcelo. Fruits d'une relation privilégiée entre les deux artistes, ces photographies montrent Barcelo en plein travail au Mali, à Majorque, Barcelone, Palerme, Lanzarote ou Paris et laissent également voir les paysages et les habitants de ces pays tout autant que les propres oeuvres de l'artiste.

759 BAS **Jean-Michel Basquiat : 1960-1988 / Léonhard Emmerling.** **Taschen, 2003 (Petite collection).**

Propose de redécouvrir le parcours et l'oeuvre de cet artiste américain disparu prématurément : un peintre qui passe du graffiti de rues aux expositions internationales, une ascension sans précédent, une peinture qui trouve son succès non seulement grâce aux qualités picturales de Basquiat, mais aussi à l'envie d'une évolution artistique de la part du public des années 80.

Basquiat, Portrait of the Artist as a Young Derelict, 1982.

759 BOT **Botero : oeuvres récentes.** **F. Hazan, 2003.**

Présente des oeuvres réalisées durant les dix dernières années par l'artiste colombien : peintures, pastels, aquarelles et dessins autour de ses thèmes de prédilection : les natures mortes, les scènes de bordels ou de tauromachie, la violence en Amérique du Sud.

759 CAS **Castillo.** **Ed. Cercle d'Art, 1991.**

La peinture de Jorge Castillo ne répond pas à un programme et ne se fonde pas sur des similitudes. Il recherche l'individualité des choses et la subjectivité des êtres.

759 DIN **Jim Dine : monotypes et gravures / Préf. Bernard Noël.** **Gal. Maeght, 1983 (Repères. cahiers d'art contemporain. 4).**

Souvent très colorées, les toiles de Dine utilisent la technique du fondu (contours estompés) et des séries, avec une infinité de variations notamment dans les nuances chromatiques. Le motif du crâne, présent comme un rappel dans les toiles au milieu de nombreux objets banals et usuels du monde contemporain, renoue avec la tradition de la nature morte.

Jim Dine, London monotype IV, 1982.

759 DUB **Jean Dubuffet / Laurent Danchin.** **P. Terrail, 2001.**

Peintre mal connu en France, Jean Dubuffet est pourtant l'un des artistes majeurs du XXe siècle, à l'oeuvre très variée et abondante. Inventeur de l'Hourloupe, grand défenseur de l'art brut, il fut aussi écrivain, penseur, philosophe et métaphysicien.

759 FOR **Günther Förg : "Standomi un giorno solo a la fenestra..." / Fabrice Hergott.** **Gal. Lelong, 2001 (Repères. Cahiers d'art contemporain. 113).**

Comme de nombreux artistes contemporains, Günther Förg ne limite pas sa pratique artistique à la seule peinture, mais utilise aussi avec le même bonheur la photographie et la sculpture. Dans chacune de ses techniques, Günther Förg allie force et spontanéité, notamment dans ses " grilles " qui rappellent les peintures new-yorkaises de Mondrian. Dans le domaine de la photographie, il réalise des vues de bâtiments de l'architecture moderniste en noir et blanc sur lesquelles on devine le temps qui passe, l'utopie et l'usure touchant ces constructions. Günther Förg se plaît à imaginer ses oeuvres en fonction de l'espace avec lequel elles vont dialoguer.

Günter Förg, Aquarelle, 2001.

759 GAR **Garcia Sevilla : peintures.** **Gal. Lelong, 1988 (Repères. Cahiers d'art contemporain. 45).**

Ferran Garcia Sevilla est né à Palma de Majorque en 1949. Son oeuvre est une oeuvre picturale autobiographique : vécu, traditions, souvenirs...

759 GAR **Gérard Garouste : peindre, à présent / François Rachline.** **Fragments, 2004.**

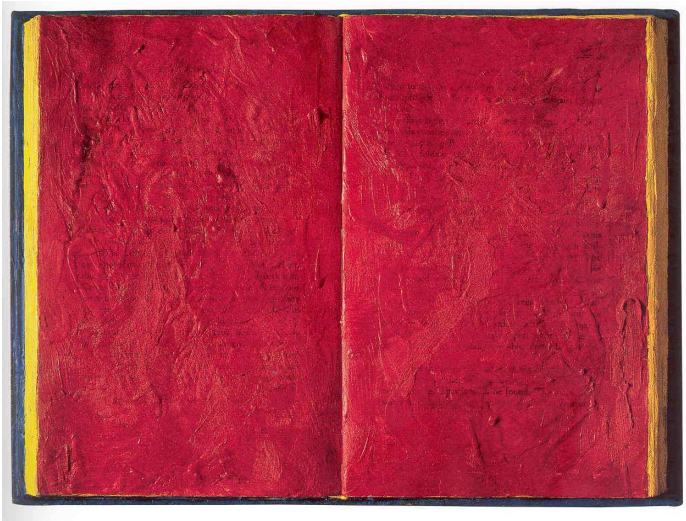
Présente des oeuvres peintes de l'artiste Gérard Garouste, qui pratique également le dessin, la sculpture et la gravure, et dont son ami F. Rachline offre ici une interprétation.

759 HEL **Jean Hélion / Didier Ottinger.** **Ed. du Centre Pompidou, 1992 (Jalons).**

En 1930, Jean Hélion s'impose dans l'histoire de l'art moderne la première avant-garde française vouée à un art radicalement abstrait. Actif en Angleterre où il participe à la création d'une revue, et aux Etats-Unis où son atelier est un lieu d'information capital sur les mouvements modernes. Mais c'est à partir de ces années qu'Hélion évolue de plus en plus vers une figuration aux formes simplifiées et enfin vers une peinture résolument figurative qui substitue au dogmatisme abstrait le mouvement de la vie quotidienne où les figures prennent un sens souvent allégorique..

759 JOH **Jasper Johns : l'activité de l'oeil / Barbara Hess.** **Taschen, 2007 (Petite collection).**

Né en 1930 en Georgie, exposant à partir de 1955, Johns a dû forger son propre style face à la première avant-garde américaine appelée "expressionnisme abstrait". Sa préoccupation essentielle est d'opposer au rôle illustratif traditionnel de la peinture la profonde réalité picturale autonome du tableau qui est née avec l'art moderne.



Jasper Johns, Book, 1957.

759 KHA **Aquarelles de Khadda.** **Office Riadh El-Feth, 1986.**

"Comme un chant conservé dans la gorge", l'aquarelle s'exhale doucement, spontanément dans le ruissellement des pigments colorés. Et si elle vient de l'intelligence, seule une puissante charge affective la propulse hors de la spirale aléatoire de la figuration". Mohammed Khadda.

759 LEM **Luis Lemos : peindre la vie = To paint life / Pierre Restany.** **S.M.I., 1987 (Idoine).**

L'univers de Luis Lemos se présente d'emblée comme une ronde mythologique de moments émotionnels. Chaque moment s'incarne dans un corps, dans une posture, dans un visage. L'image du tableau naît de la fusion de ces trois éléments et leur synthèse unitaire crée le paramètre mythique, spécifique de chaque oeuvre.

759 LUP **Lüpertz : peintures / Bernard Noël.** **Gal. Lelong, 1989 (Repères ; 56).**

En revenant à la figuration, l'art de Markus Lüpert entreprend justement de ranimer la relation du regard et des choses.

759 MIM **Georges Mimiague : les souvenirs futurs / Alain Jouffroy.** **Le Castor Astral, 1982.**

Les tableaux de Mimiague décrivent les aspects d'un même milieu, dont ils explorent minutieusement. La réalité de ce territoire s'impose à notre imagination avec autant de force et de naturel qu'un rêve, alors même que Mimiague l'a imaginé sans modèle.

759 MIO **Miotte / Chester Himes.** **S.M.I., 1977.**

"La peinture prend sa vie dans un moment précis de l'écriture. Le mouvement est saisi au moment le plus intense. L'action arrêtée trop tôt, l'oeuvre n'existe pas ; poursuivie au-delà, la toile souffre et devient confuse." Jean Miotte.

759 POP **Jean-Pierre Pophillat : 40 ans de peinture (1960-2000).** **Ed. de l'Amateur, 2000.**

Le thème qui a assuré son succès auprès d'un public cherchant dans la peinture une image d'évasion, de vacances et de luxe, c'est une terrasse confortable ouvrant sur une nature exubérante et l'étendue bleue d'un golfe bordé d'une côte qui ne peut être que méditerranéenne.

759 SMI **Kiki Smith : near.** **Gal. Lelong, 2003 (Repères. Cahiers d'art contemporain. 125).**

Pour Kiki Smith, les corps humains et animaux sont des sujets irrésistibles pour l'étude du soi et de la nature. En utilisant des matériaux allant du bronze au papier mâché, elle crée des sculptures et des oeuvres qui reflètent une approche personnelle et unique sur les questions de l'identité et de l'étude des genres.

Kiki Smith, Lying with the Wolf, 2001.

759 TIT — **Titus-Carmel : intérieurs 1987/1988 / Préf. Daniel Abadie.** — **Gal. Lelong, 1989 (Repères. Cahiers d'art contemporain. 54).**

Depuis 1984, Titus-Carmel a renoué, après quinze ans d'exercices du seul dessin, avec les moyens de la peinture.

759 TOB — **Tobiasse : dessins et écrits.** — **Ed. de la Différence, 1992.**

D'origine lituanienne, Tobiasse est né en 1927 à Jaffa. Il produit peintures, dessins, collages, sculptures, céramiques, mosaïques, vitraux, etc. Son art puise à la tradition chrétienne ou juive. Il inscrit sur ses peintures des "écrits" (phrases, calligraphies), dans la tradition de la Torah.

759 VAS — **Victor Vasarely : 1906-1997 : la pure vision / Magdalena Holzhey.** — **Taschen, 2005 (Petite collection).**

Présentation des oeuvres les plus représentatives du travail artistique du peintre hongrois Vasarely (1908-1997).

759 ZAO — **Zao Wou-ki / Jean-Luc Chalumeau** — **Ed. Cercle d'Art, 2001 (Découvrons l'art : XXème siècle).**

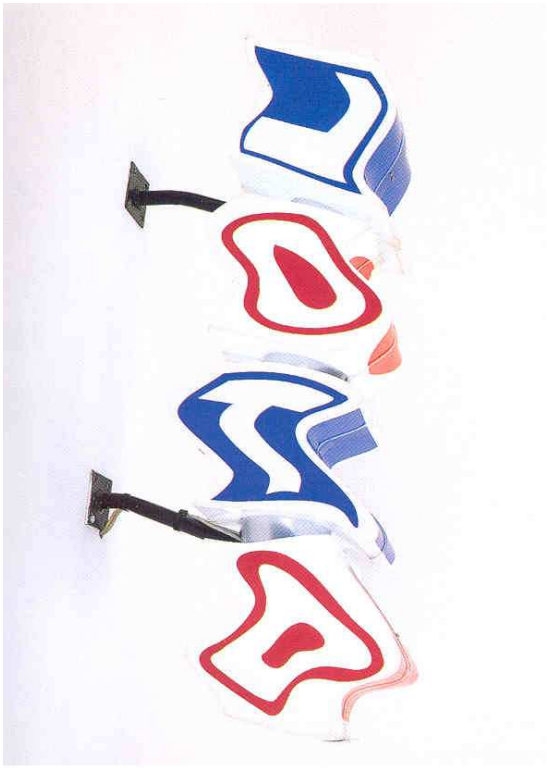
Né à Pékin dans une famille d'intellectuels, Zao Wou-ki arrive à Paris en 1948. Il peint alors à la manière de Cézanne, Matisse et Picasso. Très vite son art évolue vers une abstraction d'une subtilité et d'une précision étonnante, nourrie de tradition orientale, témoignant d'une grande spontanéité dans le graphisme et d'une forme très personnelle de mysticisme.

759.06 GAS — **Tendances d'aujourd'hui : 1960-1980 / Gérald Gassiot-Talabot.** — **Ed. d'Art Albert Skira, 1982 (La grande histoire de la peinture moderne. 6).**

Les métamorphoses de l'art ont donné lieu aux cours des siècles à des prises de conscience progressives ou brutales, à des modifications du regard plus ou moins profondes, à des évolutions techniques qui ont changé le rendu. Les époque charnières incitent aux définitions péremptoires, et tout en maintenant quelques temps la juxtaposition des styles, elles suscitent des phénomènes de mode qui ont à la fois leur nécessité et leur cruauté.

759.06 STA — **Quinze ans de peinture contemporaine vue par Dominique Stal, dans l'oeuvre de 61 peintres : 1985-2000 / Dominique Stal.** — **Maisonneuve et Larose, 2000 (Art).**

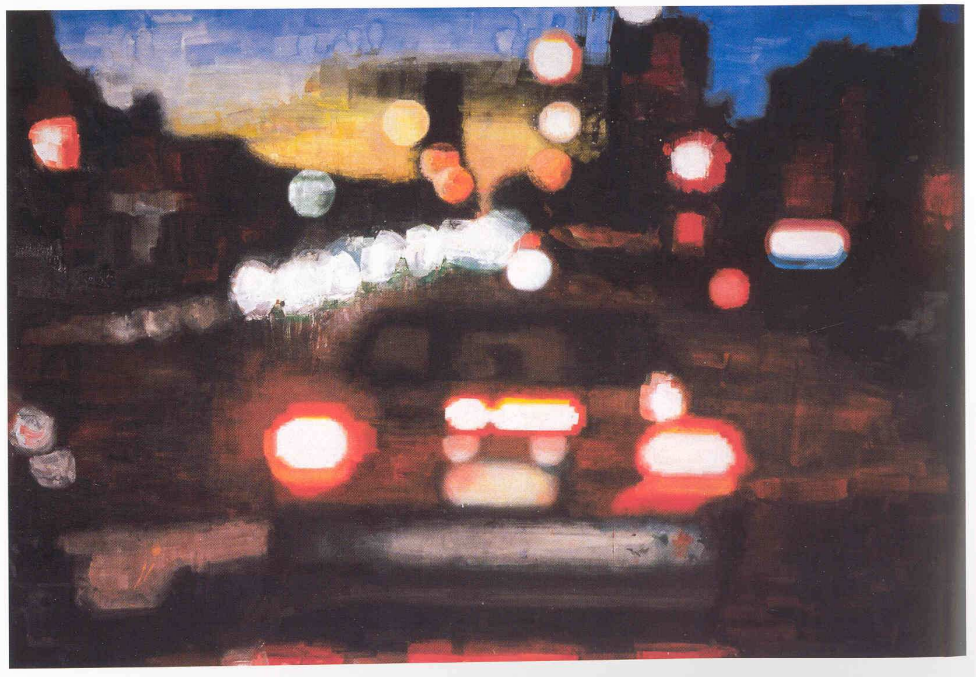
Réalisé par un expert en oeuvres d'art, Dominique Stal, cet ouvrage reflète ses coups de coeur et illustre des oeuvres qui ont suscité une émotion profonde. Il est un témoignage sur la vivacité et la variété de la création contemporaine en peinture de ces quinze dernières années. 61 peintres de tous styles y sont répertoriés.



Franck Scurti, Enseigne loto, 2003.

759.7 CHE **Miguel Chevalier / Pierre Restany, Laurence Bertrand Dorléac et Patrick Imbard.** **Flammarion, 2000.**

Miguel Chevalier commence à travailler dans les années 80. Il est l'un des premiers à poser la question, non seulement de l'utilisation des technologies informatiques, mais de leurs qualités, de leurs natures et donc de leurs sens.



Carole Benzaken, By night III*, 2003.*